

Trabajo Final de Graduación

Licenciatura en Artes Plásticas Orientación Pintura

2021

Título:

Para volver y agradecer.

Refugios que serán regalos. Impresión de fotografías en soporte cerámico

Taller de Producción Plástica

Estudiante: Gulino, Julia

D.N.I.: 39.406.749

Legajo: 73845/9

Teléfono: 221-616-0480

E-mail: gulinojulia@gmail.com

Docente titular: Morgante, Pablo

Docentes de comisión: Giambelluca, Vanesa; Poggio, Santiago; Boer, Gabriela

Resumen

El Trabajo Final de Graduación *Para volver y agradecer*, se basa en una serie de estructuras de cerámica en forma de semi-hogar/refugio, en las cuales por dentro se visualizarán imágenes fotográficas que harán referencia a un momento vivido, guardado en la memoria, compartido con diversas personas, en distintos tiempos, distintos lugares. El Proyecto, tiene como finalidad, el *agradecer* (a) esos vínculos por lo compartido, ya que me ha servido como inspiración a lo largo de toda la carrera en la Facultad de Artes. El Trabajo posee, a su vez, un carácter de obra-presente/obra-regalo, es decir, que cada pieza con una imagen particular, será regalada a aquella persona a la cual se *le agradece* aquel momento vivido, atesorado en la memoria.

Palabras claves

Agradecimiento / semi-hogar / refugio / casa / memoria / recuerdo / presente / regalo

Fundamentación

Tengo que idear una producción, busco fotos. Tengo que hacer un regalo, imprimo una foto. Tengo que realizar una obra, reviso fotos. Tengo la necesidad de *volver*, voy a las fotos. Imágenes intervenidas, fotografías bordadas, impresas, retocadas. Una tendencia que prospera con el tiempo al momento de producir: me sirvo de las fotografías para realizar una obra.

Volver, revisar, recordar. Este proyecto tiene como eje central un viaje por mis memorias en las cuales tuve (y tengo) la sensación de *hogar, cobijo y refugio*. Pero no una *casa* en el aspecto físico, sino en el *sentirse refugiado* en y con el otro. Acompañado de un dejo de melancolía por el pasado, deseo y proyecto que estos recuerdos queden plasmados e imborrables en el soporte seleccionado, la cerámica. La misma posee una serie de características que han hecho que en los últimos años la elija como el medio por el cual expreso y produzco obras. Su alcance, sus tiempos, los colores luego de una horneada, el brillo y la acción del

fuego en la superficie, son algunas de las particularidades por las cuales me siento interpelada.

*Media casa para agradecer*¹. Media casa, un refugio que da reparo del viento, de una rutina que a veces agota y cansa. Unos recuerdos a los cuales se vuelve para cubrirse un poco de todo aquello que desgasta. Mi parte del refugio, del semi o casi-hogar con el momento plasmado en el soporte, serán el regalo, aquel *presente/recuerdo* que supimos construir juntas.

Metodología

En este proyecto me propongo realizar una serie de piezas de cerámica, en formato de semi-hogares/refugios en pequeña escala, en los que por dentro se verán plasmadas imágenes/fotografías.

El deseo de generar hogares se ve reflejado en mi producción desde hace tiempo, ya sean en pinturas, grabados, piezas de cerámica. Me siento interpelada por la idea de la búsqueda del propio hogar, de dónde las personas nos sentimos refugiadas, al reparo de algo. Por otro lado, no me permito pensar la propia producción como una obra cuyo fin sea quedar arrumbada en alguna caja, perdida en el olvido. Entonces, se manifestó la idea de que la obra final fuese obsequiada, resultando para mí interesante pensarla en términos de *agradecimiento* para con aquellas personas que al compartir conmigo, han generado momentos de cariño mutuo, cobijo, refugio, y así, al capturar una porción de ese momento, me haya servido como inspiración para mis producciones. Recuerdos de mi infancia, viajes, momentos cotidianos fueron (y son) especiales para mí en lo que representan por diversos motivos; vuelvo a ellos para dar un cierre a la carrera y agradecerles a todos aquellos que supieron construir junto a mí, mi inspiración y mi propio camino en las artes visuales.

¿Puede pensarse el hogar y el cobijo como refugio/paradero?. Un refugio donde descansar un poco, un momento para tomar fuerzas y volver a salir. Las fotografías/momentos elegidos se encontrarán por dentro de las piezas, cubiertos y

¹ Hogar, refugio, casa. Valentina Rivas Robles (2021). Trabajo Práctico de Entrevista. Taller de Producción Plástica Pintura.

protegidos. A modo de “caja de recuerdos”, en este proyecto se evocan momentos compartidos, vínculos diversos, afecto que cobra diferentes formas, y se proyectan en la superficie de la cerámica. Existe una búsqueda de cuidar, entonces, a los recuerdos y a los vínculos, que a su vez, son, en parte, los que cuidan de uno, que ayudan a *volver*, centrarse y seguir.

Referentes

En cuanto a los referentes, en primer lugar se encuentra **Graciela Olio**. Artista platense y egresada de nuestra Facultad en el área de Cerámica, realizó una serie de obras denominadas “Las formas de la violencia” (2019), las cuales poseen el formato de casas destrozadas con la aplicación de transferidas sobre ellas, que en la superposición de estas, devienen texturas. Me interesa de esta producción que utilice la forma de *casa* u *hogar*, y también el trabajo con diversos métodos de transferencias sobre arcilla. En mi proyecto, a diferencia del de Olio, las imágenes serán realizadas sólo por dentro de las piezas y no en su totalidad.

La artista **Graciela Barreto**, también ceramista, utiliza en sus obras diferentes tipos de transferencias y brinda, a su vez, una importancia singular al uso del color. De ella, me interesa el modo de empleo de las transferencias y cómo las aplica en la tridimensión de sus obras.

Amanda Banham, artista proveniente de Inglaterra, trabaja realizando esculturas en pequeño formato. Produce repetidas veces, casas u hogares que acumula uno consecutivo al otro para su exposición. Rescato de ella, el uso de la casa de forma simbólica, simple, generando una sensación a mí parecer de *ternura*, la cual se asemeja al estilo de la ilustración infantil, otra variante que este último tiempo se ha convertido en una tendencia que se ve impregnada en mis producciones.

Por otro lado, las artistas **Erika Diettes** (Colombia) y la artista **Ivana Ferrer** (Perú) hacen referencia en sus obras, *Relicarios* (Diettes, 2011-2015) y *Relicario* (Ferrer, 2014), a memorias y recuerdos, de personas ya sean caídas en los enfrentamientos armados (Diettes), como a víctimas de crímenes irresueltos (Ferrer). Relicario como recuerdo guardado, imborrable en la memoria. Relicario,

que protege el recuerdo, el momento, a las personas. *Cajitas de recuerdos que guardan historias, personas, momentos. Es el sitio al que puedes volver por ellos.*² El presente proyecto propone una búsqueda similar: exponer, compartir estos momentos vividos, por los cuales me encuentro agradecida.

Por último, se encuentran como referentes a **Eduardo Galeano** (escritor) y **Natalia Lafourcade** (música), dos artistas que van por fuera de lo visual. Galeano en sus escritos hace referencia a muchísimas cuestiones, ya sean referidas a lo político, lo geográfico, la familia, las mujeres, la colonización. Pero lo que me ha convocado de sus escritos son aquellos que tienen como tema la amistad, los abrazos, los vínculos. *Celebración de la amistad/1*, *Celebración de la amistad/2* y *La pequeña muerte*, parte de “El libro de los abrazos” (1989), son tres de los relatos de Galeano que interpelan parte de mi producción en estos años. La escritura sencilla que realiza en relación a los vínculos es la característica que más me apasiona. Por otro lado, finalizando con los referentes, se encuentra a la artista musical Natalia Lafourcade. Escucho sus canciones, su voz, la ternura que desborda, y me atrapa a través de sus letras y melodías.

Así te protejo, aquí sigues dentro
Yo te llevo dentro, hasta la raíz
Y por más que crezca, vas a estar aquí
Aunque yo me oculte tras la montaña
Y encuentre un campo lleno de caña
No habrá manera, ni rayo de luna
Que tú te vayas, que tú te vayas.

Así te protejo, aquí sigues dentro. Como una reliquia, busco proteger esas memorias, los recuerdos, los vínculos. Los resguardo dentro de un semi-hogar/refugio, los traigo al presente, y a su vez, los convierto en uno. Agradezco todo y protejo lo construido, lo que sigue dentro y *no habrá manera de que se vaya.*

² Hogar, refugio, casa. Valentina Rivas Robles (2021). Trabajo Práctico de Entrevista. Taller de Producción Plástica Pintura.

Montaje / Registro Audiovisual

Desde un comienzo en *Para volver y agradecer*, se propuso como culminación del proyecto, el que cada pieza esté en el lugar en el cual la persona que recibe el presente/refugio, lo decida, es decir, en otras palabras, que nunca existió la idea de una muestra/exposición para el presente Trabajo Final de Graduación. Me considero una persona que le cuesta exponerse, mostrarse, y más aún a sus producciones. Entiendo que es necesario dar a conocer lo que uno produce y genera, y es por ello que la presentación busca ser de otro modo. Teniendo en cuenta correcciones y revisiones de los docentes, se tomaron una serie de decisiones que propiciaron un “mostrar las piezas” a través de un video en vez de una muestra abierta al público en general.

El video/registro consta de una presentación de las piezas en diversos espacios tanto de mi hogar como de algunas de las personas a las que se les obsequió los semi-hogares/refugios. Se observan tanto momentos de entrega de algunas de las piezas, como también ya colocadas en el lugar elegido en los hogares correspondientes.

Consideraciones finales

Para volver y agradecer surgió de la necesidad de agradecer a todas las personas que compartieron momentos significativos conmigo, y los cuales, una vez registrados, me sirvieron como inspiración y motivo para pensar y re-pensar la propia producción a lo largo de todos los años transcurridos durante la carrera.

Seleccionar las fotografías derivó en una profunda búsqueda a lo largo de mis recuerdos. *Volviendo, revisando, recordando*. Cada imagen fue elegida teniendo en cuenta el lugar, el momento y la persona que estaba allí conmigo. Sentirse refugiada en y con el otro es una sensación que supera el plano de las palabras y se embarca en un sinfín de posibilidades para ser comunicado. En mi producción me ha servido tanto de sustento, como de soporte y sostén, ya sea para producir, pero a su vez para atravesar situaciones complejas en la vida, que obligan a uno a frenar,

pensar y (re)pensarse. Sigo gracias a esas personas. Sigo por esos momentos. Disfruto lo pasado y agradezco por ello a través de mi Trabajo de Graduación Final.

Conservé a lo largo del presente Proyecto, la idea de presente/recuerdo y obra/regalo, derivado de una profunda negación por acumular obras, y a su vez por el ya mencionado gesto de *agradecimiento* para con aquellas personas que me han acompañado en todo mi recorrido. Me interesó que se materialice el “agradecer” por lo compartido, y más aún, que sea a la par y concluyendo la carrera, cerrando este ciclo.

Desde un plano más bien técnico, el presente proyecto ha ido transformándose en su estructura y en su modo de realización. Como primera consideración, se habían seleccionado un determinado tipo de fotografías, que, una vez transferidas en el soporte, debían ser legibles. Existieron casos en los que quedaban a mi gusto, y otras que no. Por lo cual, se seleccionaban otras imágenes, y se procedía a realizar las pruebas de transferencia.

Por otro lado, en cuanto a la edición, esta varió a como se había planeado en un comienzo. Las fotografías seleccionadas, una vez que se procedía a editarlas, el resultado eran imágenes compuestas básicamente por líneas, y, posteriormente, mutó el proceso de edición para que se observen en planos plenos (blanco y negro). De esta manera, desde mi percepción, las imágenes resultaron aún más legibles que del modo anterior a como habían sido editadas. Este proceso, demoró aún más la finalización del proyecto, ya que la búsqueda de la imagen y la posterior transferencia (con el requisito de que sea legible), no siempre resultaron acorde a lo esperado. Fue ahondar en diversos modos de edición en Adobe Photoshop, que finalmente, llegaron a cumplir mis expectativas para el proyecto.

El material seleccionado para realizar esta propuesta, consta de una serie de características que hacen que los tiempos con los cuales se trabaja sean a veces complejos de manipular (ya sea extender, o acelerar procesos). La técnica seleccionada (aplicación de transferencias con pigmento en impresión láser sobre engobe en pieza en estado de cuero) necesita un estado de humedad específico que complejiza su tratamiento. Resultó interesante y a su vez complejo abordarlo en este proyecto, ya que al momento de la realización debía primero tener listas las imágenes y luego proceder a confeccionar los semi-hogares/refugios, y no

viceversa. Ya que, si estos últimos una vez confeccionados, si pasaban los días y no se procedía a aplicarse la transferencia, podrían secarse y quedar inutilizables. Hecho que sucedió reiteradas veces y hubo que comenzar nuevamente el proceso de confección de los semi-hogares/refugios para a la brevedad, aplicarles las transferencias de las fotografías editadas.

Para finalizar, me gustaría enfatizar en la idea de que este proyecto es parte de un recorrido extenso, que comenzó muchos años atrás, siendo el resultado de un híbrido de viajes, personas, momentos y producciones artísticas. *Somos* los vínculos que elegimos forjar. *Somos* los momentos que nos acontecen. En mi caso, produzco en base a aquello, me sirvo de ello, lo transformo y creo mis producciones, mi arte. Gracias a esos momentos *soy* y *hago*. Me *refugio* en ellos, y agradezco el amparo, el cobijo y el amor.

Referencias:

- Aisenberg, Diana. Historias del arte. Diccionario de certezas e intuiciones. (2004)
- Myriam Bahntje Laura Biadiu Silvina Lischinsky. Despertadores de la memoria. Los objetos como soportes de la memoria. (2007). Artículo. Disponible en:
<https://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/handle/123456789/3516/Bahntje%20y%20otros.%20Despertadores....pdf;jsessionid=FC0AA26F8057B54CE8E5803F01ADB3DC?sequence=1>
- Rivas Robles, Valentina. Trabajo Práctico de Entrevista en el marco de la propuesta del Taller de Producción Plástica Pintura. Facultad de Artes, UNLP. (2021)

Referencias de obras:

- Diettes, Erika. “Relicarios” (2011-2015). Disponible en:
<https://www.erikadiettes.com/-relicarios>
- Ferrer, Ivana. “Relicario” (2014). Disponible en:
<https://www.ivanaferrer.com/relicario>
- Galeano, Eduardo. El libro de los abrazos. (1989)
- Lafourcade, Natalia. “Hasta la raíz” (2015). Disponible en: [Natalia Lafourcade - Hasta la Raíz](#)
- Olio, Graciela. “Las formas de la violencia” (2019). Disponible en:
<https://www.facebook.com/491512284328580/posts/de-la-serie-las-formas-de-la-violencia-2019-porcelana-impresa-gracielaolio-ceram/1883297441816717/>